

Учреждение образования
«Белорусский государственный университет культуры и искусств»

УТВЕРЖДАЮ

Первый проректор БГУКИ

 А.А. Корбут

“ 04 ” 07 2017 г.

Регистрационный № УД- 19 уч.

МЕТОДИКА РАБОТЫ С ОРКЕСТРОМ, АНСАМБЛЕМ

*Учебная программа учреждения высшего образования
по учебной дисциплине для специальности*

*1-17 03 01 Искусство эстрады (по направлениям),
направления специальности*

1-17 03 01-01 Искусство эстрады (инструментальная музыка)

2017

Учебная программа составлена в соответствии с требованиями образовательного стандарта Республики Беларусь ОСВО 1-17 03 01-2013, учебного плана учреждения высшего образования по направлению специальности. Регистрационный номер NC17-1-02/13 уч.

СОСТАВИТЕЛИ:

А.А. Кудин, доцент кафедры искусства эстрады учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств»;

С.В. Пуш, старший преподаватель кафедры искусства эстрады учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств».

РЕЦЕНЗЕНТЫ:

О.А. Немцева, заведующий кафедрой народно-инструментального творчества учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств», кандидат искусствоведения;

А.Е. Кремко, дирижер «Национального академического народного оркестра Республики Беларусь им. И. Жиновича» учреждения «Белорусская государственная ордена Трудового Красного Знамени филармония», заслуженный артист Республики Беларусь.

РЕКОМЕНДОВАНО К УТВЕРЖДЕНИЮ:

кафедрой искусства эстрады учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств» (протокол № 11 от 16.05.2017 г.);

президиумом научно-методического совета учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств» (протокол № 5 от 28.06.2017 г.);

Ответственный за редакцию:

Ответственный за выпуск: А.А. Кудин

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Учебная дисциплина «Методика работы с оркестром, ансамблем» является частью практической подготовки специалиста высшего образования направления специальности 1-17 03 01-01 Искусство эстрады (инструментальная музыка). Преподается в непосредственной практической связи с такими учебными дисциплинами как: «Оркестровый класс», «Специнструмент», «Инструментальный ансамбль», «Импровизация на специнструменте», «Современные стили джазовой музыки», «Джазовые стандарты», «Дирижирование», «История мирового и белорусского джаза» и т.д. Значимость дисциплины обусловлена тем, что её изучение будет способствовать успешному овладению навыками оркестрового исполнительства как основного вида их музыкальной деятельности.

Освоение раздела учебной дисциплины «Методика работы с оркестром, ансамблем» должно обеспечить формирование следующих академических и профессиональных компетенций:

Требования к академическим компетенциям специалиста

академических компетенций:

- АК-2 владеть системным и сравнительным анализом;
- АК-4 уметь работать самостоятельно.

профессиональных компетенций в организационно-руководительской деятельности:

- ПК-19 планировать и выполнять административно-организационную работу организации;
- ПК-20 выполнять необходимые маркетинговые работы по составлению прогноза эффективности организации (проекта), находить необходимые финансовые средства для его реализации.

инновационно-методическая деятельность:

- ПК-23 внедрять новые инновационные технологии обучения, мультимедийные технологии, электронные учебники.

научно-исследовательская деятельность:

- ПК-25 заниматься научно исследовательской деятельностью в области теории и истории искусства эстрады;
- ПК-26 знать принципы и приёмы собирания, систематизации, обобщения и использования информации и проведения, научных исследований в сфере искусства эстрады;
- ПК-27 готовить доклады, материалы, анализировать и оценивать собранные данные для научных исследований;
- ПК-28 использование современных информационных ресурсов.

Целью учебной дисциплины «Методика работы с оркестром, ансамблем» является формирование устойчивых компетенций руководителя в организации работы творческого коллектива в социально-культурной сфере. В ходе её достижения формируется система знаний по методике работы с творческим коллективом; совершенствуются навыки игры на инструментах; развивается творческий подход в умении проведения репетиционных занятий; создаётся основа для дальнейшей самостоятельной работы. В связи с этим цель предмета предполагает решение следующих задач:

- воспитание эстетического вкуса, умение разбираться в художественных достоинствах произведения;
- развитие организаторских способностей студента для работы с творческим коллективом;
- формирование навыков выбора репертуара для оркестрового коллектива;
- воспитание коммуникативных навыков инструментального коллектива;
- подготовка студента к самостоятельной деятельности в качестве руководителя творческого коллектива.

В результате освоения учебной дисциплины «Методика работы с оркестром, ансамблем» студенты должны *знать*:

- основные группы эстрадно-симфонического оркестра и их художественные возможности;
- исполнительские средства выразительности различных групп оркестра;
- принципы оркестрового исполнения музыкального произведения;
- специфику игры в оркестре;
- возможности реализации средствами оркестра художественного замысла композитора;
- формы и жанры различных стилей и направлений академической, джазовой, рок- и поп-музыки для эстрадно-симфонического оркестра.

уметь:

- воплощать принципы оркестрового исполнения музыкального произведения на практике;
- исполнять произведения различных форм, жанров и стилей академической, джазовой, рок- и поп-музыки для эстрадно-симфонического оркестра;
- использовать специфику игры на акустических и электроинструментах в оркестре;
- использовать музыкальные средства выразительности в процессе создания исполнительской интерпретации.

владеть:

- способами работы над созданием музыкальной интерпретации.

Преподавание учебной дисциплины осуществляется с использованием следующих педагогических методов:

- пассивный метод (форма пассивного взаимодействия студента с преподавателем в процессе изучения лекционного материала);
- активный метод (форма диалога, активного взаимодействия студента с преподавателем в процессе изучения материала дисциплины);

В соответствии с учебным планом на изучение раздела учебной дисциплины «Методика работы с оркестром, ансамблем» для дневной формы получения образования всего отведено 88 часов, из них 34 часа – аудиторные занятия (22 часа – лекции, 12 часов – практические занятия). Рекомендуемая форма контроля знаний студентов – экзамен; для заочной формы получения образования всего отведено 88 часов, из них 10 часов – аудиторные занятия (6 часов – лекции, 4 часа – практические занятия). Рекомендуемая форма контроля знаний студентов – экзамен.

РЕПОЗИТОРИЙ ВГУМ

**УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ
КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ:
дневная форма получения образования**

Темы	Количество аудиторных часов			КСР	Форма контроля знаний
	всего	лекции	практические		
Введение Оркестровое, ансамблевое исполнительство как вид творчества	2	2			
Тема 1. Профессиональная характеристика руководителя эстрадного творческого коллектива	4	2			
Тема 2. Роль руководителя творческого коллектива как дирижера оркестра. О технике дирижирования	12	2			
Тема 3. Организация и методика работы с творческим коллективом.	8	2			
Тема 4. Предрепетиционная подготовка дирижера оркестра, руководителя ансамбля	4	2	4		
Тема 5. Основные принципы репетиционного процесса	4	2			
Тема 6. Виды оркестровых, ансамблевых репетиций	18	2			
Тема 7. Основные методические приёмы	8	2	2	2	Контрольный урок
Тема 8. Настройка оркестра, ансамбля	8	2	2	2	Контрольный урок
Тема 9. Изучение учебно-педагогического и концертного репертуара	20	4	4	2	Контрольный урок
Итого:	88	22	12	6	экзамен

**УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ
КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ:
заочная форма получения образования**

Темы	Количество аудиторных часов			Форма контроля знаний
	всего	лекции	практические	
Введение Оркестровое, ансамблевое исполнительство как вид творчества	2	1		
Тема 1. Профессиональная характеристика руководителя эстрадного творческого коллектива	4	1		
Тема 2. Роль руководителя творческого коллектива как дирижера оркестра. О технике дирижирования	12	1		
Тема 3. Организация и методика работы с творческим коллективом.	8	1		
Тема 4. Предрепетиционная подготовка дирижера оркестра, руководителя ансамбля	4		1	
Тема 5. Основные принципы репетиционного процесса	4	1		
Тема 6. Виды оркестровых, ансамблевых репетиций	18	1		
Тема 7. Основные методические приёмы	8		1	
Тема 8. Настройка оркестра, ансамбля	8		1	
Тема 9. Изучение учебно-педагогического и концертного репертуара	20		1	
Итого:	88	6	4	экзамен

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

Введение

Оркестровое, ансамблевое исполнительство как вид творчества

Значение, цель и задачи раздела учебной дисциплины «Методика работы с оркестром, ансамблем». Ее роль и место в профессиональной подготовке специалиста высшей квалификации по специальности 1-17 03 01 Искусство эстрады (по направлениям) направлению специальности 1-17 03 01-01 Искусство эстрады (инструментальная музыка). Взаимосвязь с профильными дисциплинами («Гармония», «Специнструмент», «Дирижирование», «Теория музыки», «Инструментальный ансамбль», «Джазовые стандарты», «История мирового и белорусского джаза»).

Основные термины оркестровой, ансамблевой литературы.

Тема 1. Профессиональная и личностная характеристика руководителя эстрадного творческого коллектива

Функциональные обязанности руководителя оркестра и ансамбля в современных условиях. Социально-педагогическая направленность учебно-воспитательной и творческой деятельности в коллективе. Основные слагаемые деятельности руководителя творческого коллектива: психолого-педагогические, организационные, творческие. Его интеллектуально-личностная культура и эрудиция, наличие нравственных и эмоционально-волевых качеств, коммуникативных и организаторских способностей, умение принимать решение в непредсказуемых ситуациях. Профессиональный авторитет руководителя оркестра и ансамбля. Психологическая характеристика типов руководителя, влияние их на деятельность коллектива.

Тема 2. Роль руководителя творческого коллектива как дирижера оркестра. О технике дирижирования

Руководитель – дирижер оркестра. Техника дирижирования. Постановка дирижерского аппарата. Функция правой и левой рук. О дирижерской палочке. Дирижирование и тактирование. Работа дирижера над темпом, ритмом, нюансами. Показ дирижером паузы, пустого такта, ферматы, вступлений.

Тема 3. Организация и методика работы с творческим коллективом

Условия для занятий с учётом возможности инструментов и наличия необходимого материально-технического обеспечения: специально оборудованной аудитории с аппаратурой, микрофонами, пультами, роялем и т.д..

Предрепетиционная подготовка дирижера оркестра и руководителя ансамбля.

Структурный анализ произведения. Анализ формы, стиля, определение педагогических и художественно-исполнительских задач в произведении.

Особенности инструментовки сочинения (или переложения). Определение художественной цели произведения. Исполнительский замысел дирижера. Дирижерский и музыкально-исполнительский анализ произведения.

Текстологическое изучение ансамблевой партитуры: темповые, ритмические, динамические, агогические особенности. Определение функции голосов (контрапунктов), кульминации в частях, разделах и отдельных фразах. Обращение внимания на сольные или ответственные эпизоды в партиях. Уточнение штрихов, аппликатуры, (для участников инструментального ансамбля), манеры исполнения и артикуляции. Особенности звукоизвлечения.

Выявление технических трудностей в партитуре и пути их преодоления. Ознакомление с существующими редакциями музыкального произведения, аудио- и видео- записями его исполнения. Сравнительный анализ интерпретаций. Подготовка нотного материала к репетиции.

Тема 4. Задачи и организация репетиционного процесса

Ознакомление творческого коллектива с музыкальным произведением. Подчинение творческой индивидуальности каждого исполнителя общей художественной задаче. Получение музыкантом необходимых теоретических и практических знаний и навыков, которые впоследствии могут применяться в его профессиональной деятельности. Уровень и последовательность исполнительских требований руководителя. Налаживание творческого контакта и взаимопонимания между участниками коллектива и руководителем, формирование у них интереса к предмету. Оркестровая дисциплина. Планирование репетиционной работы. Развитие у музыкантов навыка чтения нот с листа. Занятия по группам. Изучение партий, повышение индивидуальной подготовки музыканта как залог эффективности репетиций и совершенствования исполнительского мастерства коллектива.

Участие музыканта в различных ансамблях, владение им необходимыми навыками игры в них, подкреплённые музыкально-теоретическими знаниями, составляет основу совместного музицирования в оркестре и создаёт предпосылки для более быстрого совершенствования исполнительского уровня коллектива. Взаимосвязь основных этапов репетиционного процесса. Взаимопосещения репетиций других руководителей. Совершенствование исполнительской культуры оркестра и ансамбля.

Тема 5. Основные принципы репетиционного процесса

Сущность обучения в ходе репетиционного процесса. Принцип научности и доступности обучения. Принцип систематического и последовательного изучения музыкального произведения, а также непрерывного совершенствования исполнительского мастерства.

Принцип сознательности и активности музыкантов на всех этапах репетиционного процесса. Принцип коллективного музицирования, в результате которого достигается метрическое, ритмическое, интонационное,

динамическое единство звучания в определённых партиях или группах. Принцип звуковой наглядности. Принцип прочности усвоения знаний и выработки умений и навыков музыкантов. Принцип индивидуального подхода к участникам творческого коллектива.

Тема 6. Виды оркестровых, ансамблевых репетиций

Корректирующая репетиция. Рабочая (основная) репетиция. Прогонная репетиция. Генеральная репетиция.

Тема 7. Основные методические приёмы

Метод мануального показа, метод объяснения, метод слуховой наглядности.

Три формы работы с оркестром, ансамблем – индивидуальная, групповая, общеоркестровая (ансамблевая). Контроль в процессе дирижирования – результат систематической репетиционной работы.

Тема 8. Настройка оркестра, ансамбля

Интонационная чистота инструментов оркестра, его оркестровых групп – важный фактор исполнительской культуры коллектива оркестра.

Общие правила и способы настройки оркестра, ансамбля. Способы проверки строя каждого инструмента в отдельности и внутри оркестровых групп. Особенности настройки струнно-смычковых инструментов. Единое звучание инструментов разных тембров. Порядок и тщательность настройки инструментов.

Настройка эстрадного оркестра. Знание особенностей инструментов. Способы изменения высоты звучания инструмента. Воспитание внутреннего и тембрового слуха

Тема 9. Изучение учебно-педагогического и концертного репертуара

Учебно-педагогический репертуар – как базис качественной подготовки оркестрового, ансамблевого исполнителя. Принципы подбора репертуара для творческого коллектива. Учёт возможностей каждого ансамбля, недопустимость завышенного уровня сложности репертуара. Стилистическое и жанровое разнообразие репертуара творческого коллектива в зависимости от состава участников и инструментов. Изучение концертного репертуара. Концерт и формы его проведения. Особенности эстрадного музицирования.

ИНФОРМАЦИОННО – МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Литература*Основная*

1. *Благой, Д.Д.* Искусство камерного ансамбля и музыкально-педагогический процесс [Текст] / Д.Д. Благой. – М. : Музыка, 1979. – 180 с.
2. *Гинзбург, Л. М.* Избранное: Дирижёры и оркестры. Вопросы теории и практики дирижирования / Л.М. Гинзбург. – М. : Советский композитор, 1982 – 304 с.
3. *Готсдинер, А. Л.* Музыкальная психология / А.Л. Готсдинер. – М., 1993. – 193 с.
4. *Григорян, А. Г.* Заметки преподавателя в квартетном классе [Текст] / А.Г. Григорян. – М.: Музыка, 1979. – 70 с.
5. *Грум-Гржимайло, Т. Н.* Об искусстве дирижера / Т.Н. Грум-Гржимайло.– М. : Знание, 1984. – 84 с.
6. *Ержемский, Г. Л.* Психология дирижирования: Некоторые вопросы исполнительства и творческого взаимодействия дирижера с музыкальным коллективом / Г. Л. Ержемский. – М. : Музыка, 1988. – 80 с.
7. *Кузнецов, В.Г.* Теория и методика учебно-творческого процесса в любительских эстрадных оркестрах и ансамблях / В.Г. Кузнецов. – М. : Музыка, 2000. – 246 с. : нот.
8. *Кузнецов, В. Г.* Методика работы с самодеятельными эстрадными оркестрами и ансамблями: учебное пособие / В.Г.Кузнецов. – М. : МГИК, 1993. – 49 с.
9. *Петрушин, В. И.* Музыкальная психология : учебное пособие / В. И. Петрушин . – 2-е изд., испр. и доп . – Москва : Владос, 1997 . – 384 с.

Дополнительная

1. *Живайкин, П. Л.* Школа блюза, буги-вуги и рок-н-ролла : практ. пособие : в 3 тетр. / П. Л. Живайкин. – М. : Смолин К. О., 2000. – Тетр. 1. – 46 с.
2. *Кузнецов, Л. А.* Акустика музыкальных инструментов : справочник / Л. А. Кузнецов. – М. : Легпромбытиздат, 1989. – 368 с. : ил.
3. *Порвенков, В. Г.* Акустика и настройка музыкальных инструментов / В.Г. Порвенков. – М. : Музыка, 1990. – с. 192.
4. *Осейчук, А. В.* Школа джазовой игры на саксофоне : учеб. пособие / А. В. Осейчук. – М. : Совет. композитор, 1991. – Ч. 1. – 96 с.

5. *Харитонов, А. Е.* Звукоизвлечение на медных духовых инструментах как артикуляционно-штриховой феномен / А.Е. Харитонов. – М. : Водолей, 2010. – 144 с.

6. *Чугунов, Ю. Н.* Гармония в джазе [Ноты] : учеб.-метод. пособие : для фп. / Ю. Чугунов. – М. : Музыка, 1980. – 152 с.

7. *Хэрли, Д.* Джаз-рок. Аранжировка для клавишных инструментов [Электронный ресурс] / Д. Хэрли. – М. : ГИД, 2002. – Режим доступа: http://room.ucoz.ru/board/klavishniku/dzhaz_rok_aranzhirovka_dlja_klavishnykh_instrumentov/4-1-0-17. – Дата доступа: 09.11.2016

8. *Шабриков, В. Д.* Способности, одаренность, талант [Текст] / В.Д. Шабриков. – М. : Музыка, 1991. – 200 с.

9. *Ширинский, А.* Штриховая техника скрипача / А. Ширинский – М. : Музыка, 1983. – с. 87.

РЕПОЗИТОРИЙ БГУКИ

Методические рекомендации по организации и выполнению самостоятельной работы студентов

Самостоятельная работа студентов в рамках раздела учебной дисциплины «Методика работы с оркестром, ансамблем» включает в себя следующие формы:

- изучение материала учебной дисциплины;
- использование видео- и аудиоматериалов;
- сочинение импровизации для солирующих инструментов ансамбля;
- подготовка к практическим занятиям, зачету и экзамену.

Изучение материала учебной дисциплины подразумевает работу студентов печатной литературой и различными информационными ресурсами сети Интернет.

Использование видео- и аудиоматериалов является одной из важнейших форм самостоятельной работы в рамках раздела учебной дисциплины «Методика работы с оркестром, ансамблем», что заключается в поиске, просмотре (прослушивании) и анализе видео- и аудиозаписей исполнительского мастерства в области популярной и академической музыки.

Подготовка к практическим занятиям, зачету и экзамену требует творческого подхода (выполнение творческих заданий при подготовке к практическим занятиям), а также глубокого изучения студентами рекомендуемой основной и дополнительной литературы, овладения теоретическими знаниями, практическими навыками подбора и анализа репертуара.

Перечисление рекомендуемых средств диагностики

Для контроля и самоконтроля знаний студентов используется следующий диагностический инструментарий:

1. творческие задания;
2. контрольный урок;
3. зачет;
4. экзамен.